

情牵相守：三川土族库咕箎歌¹

朱永忠，祁慧民，CK Stuart 著

朱永忠 译

(独立学者，独立学者，陕西师范大学，独立学者)

花儿是一种民间情歌，广泛流传于中国西北地区，人们赶着寺庙节日聚集并以对歌的形式演唱。为了自娱自乐或找到爱侣式的相好，各族人民都喜欢参加花儿会。国内学者对花儿公认的观点是，即使唱家不是汉族，花儿通常也用汉语演唱。本文作者根据对花儿的学习和了解，对花儿有了新的、更宽泛的定义。包括花儿在内的西北少数民族的各种传统情歌值得进一步仔细研究。作为一个案例，本文给大家介绍一种收集于民和县河沿村的三川土族歌曲。

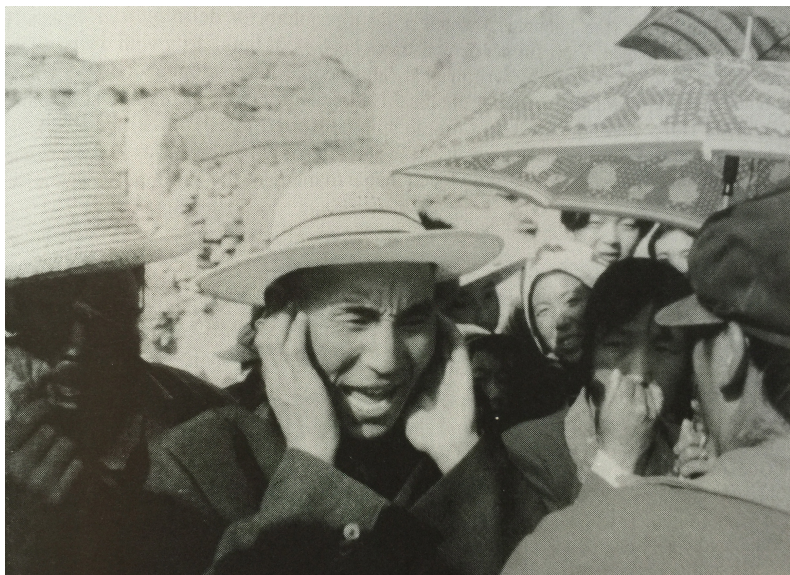
冯和斯图亚特(Feng and Stuart 1994)发现花儿²定义模糊，缺乏音乐资料，对少数民族花儿研究甚少，同中国其他地区同类歌曲的比较很少，几乎没有。在国内许多写花儿作曲的人自己是不懂少数民族语言的。本文作为对花儿研究素材上的补充，介绍了青海东部和甘肃西部的土族³和藏族唱情歌的方式方法，提供歌词并

¹ 原发表于 Zhu Yongzhong, Qi Huimin, and Kevin Stuart. 1997. 'Mirror-Bright Hearts and Poor Lives': Minhe Mangghuer Kugurjia Songs. *CHIME* 10(11):62-78.

² “花儿”是一个复杂的、有争议的词，从歌词、爱、生活的变化到讲故事都被确认为花儿的主题。不清楚其音乐特点，但花儿的音乐曲目在青海的一些仪式表演中有相似之处，如当地表演的社火一演国。

³ 上世纪 50 年代，当地土人被政府划分为土族，19 万多人口主要分居在青海东部的互助土族自治县、民和回族土族自治县、大通回族土族自治县，以及黄南藏族自治州，少数散居在甘肃省天祝藏族自治县等地。土族说古老的蒙古语方言，不同地方的方言差别较大。朱永忠、吴超录和凯文·斯图亚特(1995)对民和土族做了进一步的调查，最近的人口有 38872。本文中我们用“芒古儿”(Mangghuer)来指代生活在民和县的土族，他们是这样自称的。我们用“蒙古尔”(Monguor)来指代土族以及我们不知道具体名称的土族族群

初步分析其音乐特征以求其与传统意义上花儿的不同之处¹。社会上普遍能接受民族划分的现实，却很难有民族间实体文化的相互交流，因此，以上缺陷有了进一步的加剧。

中国西北花儿歌手的典型表演姿势

花儿和语言

这里以杨牧先生关于花儿的学术和议题的有关争论(Yang 1994)来作为例子。他开始这样写道：‘中国西北的人们唱他们所谓的花儿或少年歌……’(100)中国西北包括青海、甘肃、陕西、新疆和宁夏，然而，文中没有说陕西有唱花儿的，在新疆的花儿演唱也只是简单提到了昌吉一个小地方。此外，文章开头写道，如果当地人唱花儿不用汉语，就不称其为花儿。文中进一步强化了该论点，作者断言说，唱花儿的少数民族有自己的语言，同时又说汉语，尽管语言背景不同，所有人都用当地的汉语方言唱花儿歌曲。

其实，许多土族、东乡、裕固、藏族和保安人很少懂汉语¹，这就质疑了花儿是用汉语演唱的论点。文中杨更是表现了对唱花

¹ 例如，尽管《中国音乐词典》(苗 1984:168)没有专门说明花儿一定要用汉语演唱，给出的两个例子说明了是用汉语言来纪录的。

儿地区和人们的缺乏了解，他写道，‘回族采用了汉语，说普通话和 / 或当地的汉语方言’(101)。其实，中国 730 万回族的祖先是随信了伊斯兰教的汉族(Miller 1994:277)。杨和大多数中国学者坚持用汉语里的“藏”来命名藏族成了另外一个问题，藏族以‘蕃’自居，很多人是不怎么喜欢“藏族”这个词的。

民和土族库咕筋

本文旨在通过探讨从西北青海省民和回族土族自治县²南部的土族地区收集的歌曲来拓展花儿的传统定义，以便让读者更好地了解花儿。

二十世纪 90 年代中期，民和县官亭赵木川³地区的年轻人用土语唱的民歌被自由地称为库咕筋⁴、苦苦筋、阿达丽禾儿(一样的)或阿佳吟⁵(姐姐吟⁶)等。库咕筋分两类：(1)情歌；(2)倾诉的歌。演唱的时间和方式与花儿相似。1996 年，唱库咕筋的人越来越少，只有很少一些人会唱。

据我们所知，以前只有赵存录(1982:164-172)用汉语收集过库咕筋歌。他只记录了歌词，却没有说明收集细节和演唱者。因此，本文是第一次用乐谱来介绍库咕筋的。

¹ 通过长期与说汉语的人广泛接触，包括普遍的双语，民和土语已经由明显的蒙古语特色转变为一种混合语的特点。它保留了大部分的土语句法和核心词汇，但在很多结构方面严重受到汉语的影响。土语的蒙古语词汇基础越来越被汉语借词侵蚀，有人统计出土语中有 40-50% 的汉语借词，汉土词汇置换的情况目前仍高频率出现。一个有利的发展情况是，民和土语的发音相当接近西北汉语普通话，可以用普通话的拼音来记录土语。(我们感谢圣塔巴巴拉加州大学在读博士生史继威先生对民和土族语言特点的说明。史继威先生的论文研究的是民和土族语言结构和土语的历史发展)

² 以下简称“民和”或“民和县”。

³ 直译：赵一木一川。

⁴ 我们咨询过的土族没人能解释该词的意思，*Kukujia* 是其方言变体，和安多藏语口语发音中的 *ko-ko-rgy* 非常相似，意指一种美丽的鸟。

⁵ *Kugurjia* 和 *kukujia* 两词在汉语中已成为 *kugujia*(赵 1982)。*ajia yao* 已经以汉字形式呈现(马 1982)。据我们所知，目前还没有发表的、关于民和土语 *adliher* 的文章。

⁶ 语气词。

二十世纪 90 年代,库咕笛歌只在赵木川传唱。赵木川地处黄河北岸,隔河与甘肃对望,北面是杏儿藏族自治县,西面是循化撒拉族自治县,东面是永东山。确切地说,赵木川位于官亭镇西部,包括赵木川和河沿两行政村,行政村由多个自然村(社)组成。90 年代中期,赵木川和河沿两村约有 1500 多人,除了一户回族居民外,所有的村民都是土族。

地理隔离

我们解释不了为什么只有赵木川的土族唱这些歌曲。这里邻村间通婚频繁,本来说土语的地方不大,民和土语村与村之间的方言差别也很少。这些因素好像在文化表现中鼓励了不少自然的同质文化。然而,一般认为赵木川土族由于地理上的封闭而保留了土族文化中的一些古老元素,而其他地方的土族却没有。跟其他土族相比,赵木川土族居住的更接近撒拉族和藏族。需要进一步的研究来说明,这些相邻民族和赵木川土族的音乐特点和歌词中可能存在什么关系,以及对三川以外的土族而言,这些歌曲在多少层面上称得上主流歌曲。

民和土族把这类用当地汉语方言演唱的情歌称为少年¹或花儿²。每年三到五月份,妇女们除草的季节就是唱少年的好时候。这时有些少数闲居在家的男人们,偶尔三三两两地参与其中。女方或是男方一开始唱歌,气氛就热闹起来了。随着对歌的深入,通过问答方式男女双方能建立起一定的关系,有可能一方认为他们相互不感兴趣而终止唱歌。另一种情况是,唱歌也能让极少数产生爱慕之情的男女放下手中的活,去到一个僻静的地方去亲热或约定下一次约会的时间。活动中忌讳的是,男的不能在妈妈和姐妹跟前唱,也不能和堂姐妹(和阿姨)一起唱。³

¹ 当地人一般说“shaolian”。

² 在青海,前者比后者使用得更普遍。

³ 杨(1994)又一次地误写道“一家人或住在同一家或同一村的家族成员之间从不发生性关系。”(108)。其实上,解放前许多汉族认为表兄妹间结婚是很理想的。而且,未婚年轻人和其嫂子发生性关系时,许多青海汉族不公开鼓励,也不认为是一个严肃的问题。

少年(花儿)与库咕箎

民和土族在说库咕箎和少年的区别时,认为前者是用土语唱的,音乐特征不同,通常一首唱三句,而少年一首唱成四句或六句。和赵木川土族人在一起时,其他地方的土族人总是逗其唱库咕箎,说‘ajiayaonang yige daola’,直译是‘姐姐一吆一个唱’,意译为‘唱一首你们的阿佳吆’。这个也可以说明一个实际情况,过去男人们一般称新见的、年龄相仿的、同一辈的妇女为姐姐。此外,“氏娜佳”一词(直译:新姐姐)用于指嫁到家里的嫂子,以及嫁到村里的、和称呼人同辈的年长的妇女。有意思的是,其他地方的土族男唱家从不说把‘少年’唱给‘姐姐’,而说唱给‘妹妹’,说明对年长妇女表示尊敬。因此,赵木川男唱家说唱给‘姐姐’刚好不一样。

收集

1995 年 11 月,河沿村山赵家的赵国祥先生(生于 1943)演唱了本文中呈现的这些歌曲,第一作者录了音。随后,朱用土文写出了歌词,并译成英文,祁慧民作了曲。应该指出的是,这里介绍的歌曲来自一个唱家,所以本文只是库咕箎的一个入门学习。期待未来有对多个唱家唱词和更好演唱意境的详细研究。通过对演唱背景的简单了解,我们可以将库咕箎的歌曲归类。根据内容,下文中的歌词分为三大类:1)情歌;2)老人的歌;3)自唱的歌。

演唱情景

唱库咕箎在过去是很流行的。在上世纪七十年代电磨时兴前,家里男主人长时间外出时,比如去西宁打工,他妻子可能驮着麦子到水磨上磨面。水磨的面磨得很慢,有时磨面回家需要两天时间。如果女的有个相好听说了,他可能去到水磨附近给她唱库咕箎。这里还是生产队¹的时候(六十年代到八十年代初),山赵家村民被指派采集附近山上的树枝制做篮子(挑肥料用的)。每年秋末冬初,村民们去七公里远的官亭供销社上缴完篮子,回家的半路上开始唱库咕箎,一直唱到天黑。

¹ 生产队:在此生产制度下,地方分成队,居民分成小组。各组一起劳动,分享土地所得。

二十世纪九十年代，在杏儿乡和甘肃省肖红坪¹的花儿会集会²时有人唱库咕箎。当几个男人聚在一起喝酒，没有女的，他们也可能随便地唱库咕箎。当唱家唱完一首库咕箎，在座的每个人都要喝点酒，唱的人可以不喝。在其他情况下，当年轻男的碰见年轻女的，他们也可以唱几句库咕箎。如果女的们回应的较好，他们就继续唱。

唱库咕箎的人迅速变少。二十世纪八十年代，当地的经济状况有所改善，人们在娱乐、汉语教育、旅行、看电视和其他方面有了更多的选择。此外，和外界的广泛接触中，有人认为库咕箎是有点“落后”，也像上文中所提到的一样有点好笑。所有的这些因素结合起来，以至于到九十年代中期很少能听到唱库咕箎的。唱的时候，唱家们一般互称 *adalinherni amula*(直译：般配的年轻人)，而不是像过去的，女的称呼男的 *mula*(小的)，男的称女的 *ajia*(姐姐)。

最常见的库咕箎是对唱的，也就是，两个男唱家和两个女唱家一问一答地唱。对唱时发生以下几种情况：(1)一些库咕箎歌是众所周知的，唱家一起唱；2)一个唱家唱，另一个如果不知道将唱的歌词，就哼着随唱；3)主唱的唱家简单说下唱词，然后一起唱。

歌词(1)—情歌

下面的小节可以由两组年轻人演唱，一组男的和一组女的。我们假设几个女的在地里锄草，几个男的来唱库咕箎。一般来说，男唱家先唱，女唱家来应答。

¹ 直译：小红土的平台。

² “花儿”会是传统集会，农历春夏季节在特定日期、指定地点往往有几千人(甚至几万人)聚集。观众们可以野餐、喝酒、见亲戚朋友，争取浪漫的幽会，或唱花儿。

男唱家

Adaliherni amula yao ye,¹
Naoni wuduerku wuduerdu,
Ni you dihuangdu yiriku.

一样大的心上人吆，²
在今天的日子里，
我们来到了这里。

Yama yamadu saiberji yao ye,
Adaliherni amula yao,
Ai you muladu boloba ai.

不为什么吆，
一样大的心上人吆，
只为了年轻的你。

女唱家

Liangjin zhuergaitu amula yao ye,
Qi you muladu boloku,
Qini sanerdu bainu guang ai?

镜子一般贤良的心上人吆，
若为了年轻的我，
你的心中是否真的有我？

¹ 土语按原唱所写，翻译为意译。

² 此处“年轻人”指的是唱家唱给的人。照字义，土语中音同‘水果’。整句意思为“一般大的年轻人”，我们翻译为“一般大的心上人”。

男唱家

Nini wuduerku wuduerdu yao ye,
Liangjin zhuergaitu amula,
Shixing wuginang guerma ri.

在这个难得的日子里，
镜子一般贤良的心上人，
唱说两句实心话。

女唱家

Liangjin zhuergaitu amula yao ye,
Riku sanersa shiguo bang,
Danyouriakuni yijian bang.

镜子一般贤良的心上人，
很想来两句心里话，
可有些担心啊。

男唱家

Liangjin zhuergaitu amula,
Yama yamasa baodanyou,
Danzi huangda zhi chang liangsheng.

镜子一般贤良的心上人，
什么也不要担心，
放大胆子唱两声。

女唱家

Liangjin zhuergaitu amula,
Niantai sanerni sanasa,
Huli huduher chang liangsheng.

镜子一般贤良的心上人，
好心思这么思谋的话，
糊里糊涂地唱两声。

男唱家

Qini keliba ya zhuoni gi yao ye,
Khurong nasini shijiedu,
Huli huduher luoki ya.

你说的是呀实心话吆，
年轻的时节里，
糊里糊涂地快乐呀。

女唱家

Niantai sanerni sanasa yao ye,
Liangjin zhuergaitu amula,
Youxing pandi yige xing youli a.

好心思这么思谋的话吆，
镜子一般贤良的心上人，
有心来用心地攀你哩。

男唱家

Qini keliba ya zhuoni gi yao ye,
Shitou chahuerli you youli,
Shixing pandi yige xing youli.

你说的是呀实心话吆，
石头茶壶里有油哩，
实心攀你的一个心有哩。

女唱家

Niantai sanerni sanasa yao ye,
Sanyou mazhani chushuili,
Mula ghulonang chutouli a.

好心思这么思谋的话吆，
三油麻渣¹出水哩，
我们俩人出头哩啊。

男唱家

Qini keliba ya zhuoni gi yao ye,
Wayou shazidu pan jinzi,
Bupan gameidu pan sha li?

你说的是呀实心话吆，
挖的沙子里盼金子，
不攀尕妹者攀啥哩？

¹ 麻渣指的是胡麻榨取食用油后压成块的剩余物。

Qini keliba ya zhuoni gi yao ye,
Nintai sanerni sanasa ya,
Rizi buduodu tuanyuan ge a.

你说的是呀实心话吆，
好心思这么思谋的话呀，
不过几日就团圆啊。

男唱家

Liangjin zhuergaitu amula yao,
Nintai sanerni sanasa,
Naoni shuliandu tuanyuan ge a.
镜子一般贤良的心上人吆，
好心思这么思谋的话，
就在今天晚上团圆啊。

Naoni shulianku shuliandu ye,
Qini shuangshan damennang banyer nie,
Bi mager shencainang liu jinlai.

在今天的这个夜晚里，
你的双扇大门开半叶，¹
我的麻杆身材溜进来。

女唱家

Qini keliba ya zhuoni gi yao ye,
Mager shencainang liu jinlai,
Sanjia dahuangdu kuorei a.

¹ 这个地区的土族人家是在土墙庄廓里盖几间房子住。庄廓的入口是一个双扇大门。

你说的是呀实心话吆，
你的麻杆身材溜进来，
三间大房里来作乐。

Qini keliba zhuoni gi yao ye,
Siliu mianzhannang pulaku,
Xicha bayernang tuomu a.

你说的是呀实心话吆，
铺上我四六的绵毡，
数说我们的欢心和快乐。

男唱家

Qini keliba zhuoni gi yao ye,
Huli huduher naokeji,
Gegan wuduerni chaigha ya.

你说的是呀实心话吆，
糊里糊涂地闹一闹，
一直闹到大天亮呀。

女唱家

Qini keliba ya zhuoni gi yao ye,
Huma mazhadu huo gaizi,
Mula ghuolonang huo xingsi.

你说的是呀实心话吆，
胡麻¹麻渣里合芥籽，
我俩心上人合心思。

¹ 一种专门的油料植物。

Tiantai sanernang sanasa yao ye,
Beima ladi yige chang jiangsheng,
Mula ghuoloni chang jingsheng.

好心思那么思谋的话吆，
白马拉的一个长缰绳，
我俩心上人的长精神。

男唱家

Qini keliba ya zhuoni gi yao ye,
Beitu qiangshangdi tu baoluo,
Beibu shoujinli rou baoduan.

你说的是呀实心话吆，
白土墙上的土囊落，¹
白布手巾里的肉囊断。²

女唱家

Qini keliba ya zhuoni gi yao ye,
Sandan gaizidu you shu li,
Qi nang mulasangdu wu shu li.

你说的是呀实心话吆，
三石³芥籽有数哩，
想念你的没数了。

¹ 土墙有时被抹一层泥来保护，土不轻易落下来。

² 可直译为“白布手巾里肉不断”。通常，在歌中所唱的这种情况下，一个年轻的去看望一个年轻女的，他带着白布包着的羊肉作为礼物。

³ 一石相当于 50 公斤(也有说 60 公斤的)。

男唱家

Tiantai sanerni sanasa yao ye,
Mianxian shensherla zha kouzi,
Mula ghulunang zha genzi.

好心思那么思谋的话吆，
棉线绳子啦扎口子，¹
我俩心上人扎根子。

女唱家

Qini kiliba ya zhuoni gi yao ye,
Ganxu Liangzhoudi ge hao mianhua,
Mula ghuoloni hao yanhua.

你说的是呀实心话吆，
甘肃凉州的个好棉花，
我俩心上人的好缘法。

Qini keliba ya zhuoni gi yao ye,
Tidi keler shi maihadi,
Liangjia qingyan shi naihadi.

你说的是呀实心话吆，
提的篮子是买下的，
两家情愿是爱下的。

¹ 歌手用歌中‘扎根子’来押韵，意思上，我们没法将这行与下一行联系起来。

男唱家

Niantai sanerni sanasa yao ye,
Baxian zhuozidi zer xieha,
Yinsi yangjiandi hua shuoha.

好心思这么思谋的话吆，
八仙桌子上字写下，¹
阴司阳间的话说下。

女唱家

Qini keliba zhuoni gi yao ye,
Baxian zhuozidi zer bumie,
Yinsi yangjiandi hua buwang.

你说的是呀实心话吆，
八仙桌子的字不灭，
阴司阳间的话不忘。

男唱家

Tintai sanernang sanasa yao ye,
Zuoler gongjini jiashang zuo,
Shiqi shibadi huashang zhan.

好心思那样思谋的话吆，
窝里的公鸡你架上站，
十七十八的话上站。

¹ 这种桌子被称为八仙，指的是八洞神仙。土族用这种桌子来招待客人。通常八仙桌上坐八位客人，因此，客人被赞为八洞神仙。此外，土人家里八仙桌也是供神的地方。

女唱家

Liangjin zhuergaitu amula yao ye,
Jiashang buzuodi ji bushi,
Huashang buzhandi yige ren bushi.

镜子一般贤良的心上人吆，
架上不站的鸡不是，
话上不站的一个人不是。

男唱家

Niantai sanerni sanasa yao ye,
Shitou luohadi qiang shili,
Shixing weihadi ren shili.

好心思这么思谋的话吆，
石头擦下的墙是哩，
实心维下的人是哩。

女唱家

Niantai sanerni sanasa yao ye,
Huozhe yangjian shi yida zou,
Sizhi yinjiandu yilier hui.

好心思这么思谋的话吆，
活在阳间时一起走，
死在阴间时一路回。

男唱家

Liangjin zhuergaitu amula yao ye,
Naoni wuduerku wuduerdu,
Naria kharianang berghaba ye.

镜子一般贤良的心上人吆，
今天的这个日子里，
太阳下山天黑了呀。

Liangjin zhuergaitu amula yao ye,
Kharia sanernang qi khari,
Gerni diantoudu khari a ai.

镜子一般贤良的心上人吆，
请你收回你撒野的心，
我们准备回家吧。

女唱家

Liangjin zhuergaitu amula yao ye,
Qini sanerdu wuguiku,
Gerni diantoudu qi khari.

镜子一般贤良的心上人吆，
你的心中没有我的话，
你回你的家吧。

男唱家

Naoni wuduerku wuduerdu yao ye,
Kedu shiqingnang keliji,
Qini sanerdu wugui bi.

今天的这个日子里，
我说了多少心里话，
你却没往心里记。

女唱家

Liangjin zhuergaitu amula yao ye,
Qini sanerdu wuguiku,
Qi tiyou wuginang keliba ye.

镜子一般贤良的心上人吆，
你心中没有我，
却说了如此那般的话。

男唱家

Liangjin zhuergaitu amula yao ye,
Shixing wuginang keliji,
Gani zhuergandu shendania.

镜子一般贤良的心上人吆，
你诉说的实心话，
渗透到哥哥的心窝里。

Adaliherni amula yao ye,
Gerni diantoudu khariku,
Kharou huidani lailuni.

一样大的心上人吆，
回到家门口时，
怕说不上回答。

Kharou huidanang lailuku ye,
Liangjin zhuergaitu amula,
Erghai tiaozini nailani.

说不上回答时，
镜子一般贤良的心上人，
得忍受枝条的抽打。

女唱家

Qini keliba ya zhuoni gi yao ye,
Liangjin zhuergaitu amula,
Gerni diantoudu khariku.

你说的是呀实心话吆，
镜子一般贤良的心上人，
回到家门后。

Liangjin zhuergaitu amula yao ye,
Ziyou erghanang bi zharia,
Ziyou erghanang bi zharia.

镜子一般贤良的心上人吆，
办法只有我自己想了，
办法只有我自己想了。

男唱家

Qi nintai sanerni sanasa yao ye,
Naoni shulianku shuliandu,
Nangtuo zhouweidu bi hergia.

你的好心思这么思谋的话吆，
在这个夜晚里，
我在你家庄廓周围转着。

女唱家

Tintai sanerni sanasa yao ye,
Nangtuo zhouweidu qi hergi,
Ziyou erghanang bi zharia.

好心思那么思谋的话吆，
你在庄廓周围转悠，
我这边想办法就是了。

男唱家

Rigu sanerni shiguo bi yao ye,
Liangjin zhuergaitu amula,
Shiguo mulasa zou danyou bi.
来的心思大的很吆，
镜子一般贤良的心上人，
我担心你家的老人和小孩。

男唱家

Liangjin zhuergaitu amula yao ye,
Gherni kherghala zhoukesa,
Khuru jiuriasa roukini ai.

镜子一般贤良的心上人吆，
你用手掌护着我时，
从指缝间看见哩。

女唱家

Khuru jiuriasa roukiku,
Liangjin zhuergaitu amula,
Dierni angaila zhouki a ai.

从指缝间看见时，
镜子一般贤良的心上人，
我用前襟来遮住。

男唱家

Liangjin zhuergaitu amula yao ye,
Dierni angaila zhekiku,
Chazi jiuriasa raokeni.

镜子一般贤良的心上人吆，
用上衣的前襟遮住时，
从衣服的叉子间看见哩。

女唱家

Chazi jiuriasa roakigu ye,
Liangqing zhuergaitu amula,
Bi molan shoujinla zheke a.

衣服叉子间看见时，
镜子一般贤良的心上人，
我用毛蓝头巾遮住你。

男唱家

Liangjin zhuergaitu amula yao ye,
Molan shoujinla zhekiku,
Qini shangtou jiuriasa raokini.

镜子一般贤良的心上人吆，
用毛蓝头巾遮住时，
从发髻之间看见哩。¹

女唱家

Liangjin zhuergaitu amula yao ye,
Qini suersangdu laikuerku,
Zhihuer moyou dao nahuerliao.²

镜子一般贤良的心上人吆，
我的所学不如你好，
现在你没有以前的好了。

歌词(2)一老人歌

赵木川的老年人唱库咕笛时，歌词基本上都是土语。歌中表唱的阿佳吆，是以上歌词中所没有的。

Adaliherni amula yao ye,
Ni wuduerku wuduerdu yao.

一样大的心上人吆，
在今天的这个日子里。

¹ 旧时土族妇女的发型。

² 这句意即“你找这样或那样的借口来拒绝。”

Hulang kuermerni honghuazer yao ye,
Nanguang zhaorerni herzishei yao,
Nanguang zhaorerni herzi liao shei ya.

红长袍上的大红花吆，
绿棉袄上的黑紫色花¹吆，
绿棉袄上的黑紫色花吆。

Qini youku youderni wujiasa yao,
Mori dagerni youder bang ye.

看你走路的姿势时吆，
是小马驹走路的姿势呀。

Saoku saoderni wujisa yao,
Jinji shibaoni saoder bi ye.

看你坐着的姿势时吆，
是凤凰坐着的姿势呀。

Ghernang yerlisa youder tai yao,
Terghainang xingkesa xiaodier tai yao.

摇动着双臂走路有姿势吆，
低着头坐着有影子吆。

Huaqin nian lai ni mannian xiao ye ye,
Liangge nianjinni liangzhan deng ya,
Liangge mimaoni a liangtiao long ye.

¹ 意思是猜的。

花青¹脸上的满脸笑呀，
两个眼睛两盏灯呀，
两条眉毛两条龙呀。

歌词(3)——自唱的歌

这里所选的歌曲和情歌一样有相同的音乐特征。当感觉疲倦、孤单和远离村庄时，比如在山坡上放羊，人们同样可能唱库咕笛。以下六个例子可以说明：

(I)

Ni you dabangni yanzhang da yao ye,
Bi you mulani niezhang da,
Bi you mulani niezhang da.

这座高山的烟瘴大吆，
我这年轻人的孽障大，
我这年轻人的孽障大。

(II)

Ni you dabangni ghertula yao ye,
Qian you sanpunang huerghusa,
Hou you chiwusa tuilani.

这座高山爬上来时吆，
往前迈上三步时，
往后得退上一尺五²。

¹ 花青是一种好看的、红色果皮的水果。文中指女的美丽的脸蛋。

² 一尺等于三分之一米。

(III)

Ni you dabangnang ghertula yao ye,
Gani manlaini kuerliesi
Yourou huerdaidu tangkeni a .

爬上这座高山时吆，
哥哥¹额头上的汗水，
淌满了两面的脸颊。

(IV)

Yourou kuerdaidu tangkeji yao ye,
Shazi ghazherdu shenlani,
Shazi ghazherdu shenlani.

淌下两面的脸颊吆，
渗到沙子的地里，
渗到沙子的地里。

(V)

Yamer risangni kuming bi yao ye,
Liangjin zhuergaitu amula,
Risang kumingnang gaihani.

如何修来的这个苦命吆，
镜子一般贤良的心上人，
修来的苦命真让人惊叹。

¹ 唱家自指。

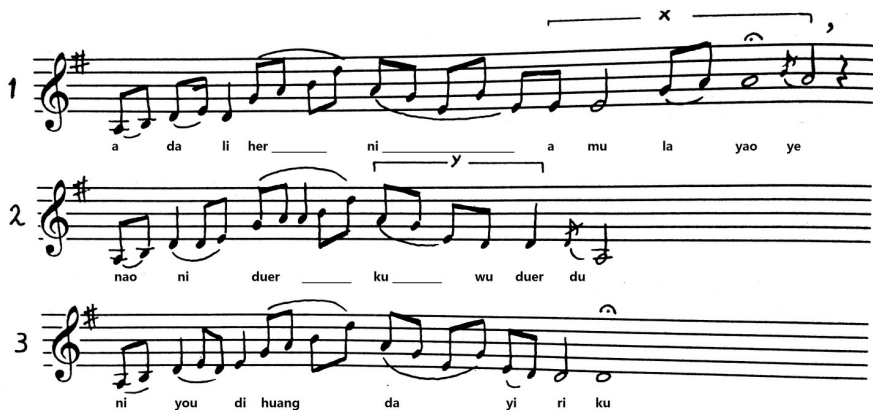
(VI)

Adaliherni a dongda yao ye,
Gani yiqini wulan bi,
Gani niezhang wugui bi.

一样大的人中间吆，
和我一起的人多，
和我一样孽障的人不会有。

库咕笛的音乐特征

除了赵木川老人演唱的以外，在本文呈现的所有歌曲里只有一个基本的旋律。音乐可以根据不同的歌词有变化，但基本旋律不变。通过举例的方式，这里给出一个我们在第一节(拟由男唱家唱的)里听过的曲调示意图，歌词引自 176-177 页。

例 1.第一节调，男歌手

在这一节三行的旋律相似性是显而易见的。第二行和第三行与第一行保留了大致相同的音高轮廓，而他们的节奏和韵律是不一样的。第二行和第三行作为最后的乐句都推向 D，但在第二行进一步下滑至 A，以致暂时中止—第三行要将旋律带到最后结束(D 上)。

第二节的曲调(这里没有显示)和第一节的相似,但更简单,在 A 上缺乏低节奏。其实上,在 176-188 页引用的情歌对唱中,所有其他所选的男唱家都是按这个模式唱的(即无低节奏)。显然,第一节的曲调作为一种音乐前奏曲。

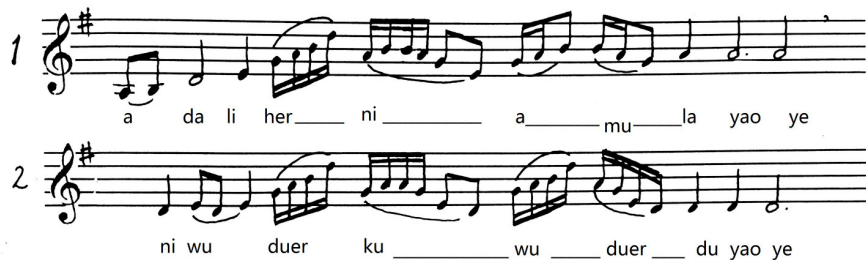
这部分该由女唱家大声地传唱,跟着男唱家的优美旋律模式。例如,这第五节的音乐:

例 2.第五节调,女歌手

在男女曲调形式间有一些轻微的差异:第一行的最后一节 A 现在达到上行滑音,除了最后一行外,女唱家的旋律没有提升到高 D。在实际演唱时,女唱家的曲调由于额外的小点缀音(本节不包含)更倾向于表现音高变化。这些装饰音或许可以解释为比男性更强调女性的音质。

在整个情歌的对唱中曲调的整体轮廓是一样的。从我们唱家的示范来看,赵木川的老人们使用的曲调是相似的。然而,当老人们唱库咕笛时,他们的音乐倾向于表现音高的多样性和快速四注组的增加频率。例如,引用自 189 页的第一节的旋律:

例 3.《老年人的歌》的第一节调

这里是《老年人的歌》部分的第二和第三节，赵木川老人演唱时形成旋律的两个变种。(例 4 和 5):

例 4.《老年人的歌》的第二节调

例 5.《老年人的歌》的第三节调

大部分的歌曲每节有三行，有些只有两行。每行大致有相同的基本旋律形式。¹

我们将音乐资料总结如下：库咕笛和这里讨论的其他歌曲是不一样的，库咕笛要对唱，男唱家开唱时有介绍的旋律，在后来的演唱中不重复(例 1)。库咕笛对唱中女唱家唱的曲调中比男的有更多的点缀音。赵木川老人的库咕笛歌(例 3 到 5)唱成独唱歌曲，比一般库咕笛的曲调显示更多旋律的变化，倾向于在快速音符上包括更多的装饰音片段。然而，所有库咕笛旋律的基本模式的变化不明显。本文中提到的每一节的开始和结束是一样的，所有的曲子在每一行的最后有长时间持续音高的基本特征，特别是在每一节的第一行发出一个颤音。长时间保持的音调提高歌曲的音乐表现，增加兴趣，否则可能会变得单调。

库咕笛和花儿的音乐关系

在库咕笛和确定为花儿的歌曲间有着有趣的相似之处。这些流派之间的音乐关系值得进一步调查。这里我们仅限于简单比较一下对库咕笛和传统花儿中“水红花令”和“白牡丹令”两种曲调的旋律要素。在库咕笛歌每一行最后长时间保持的高音，特别是开始的几行中，让人直接联想到花儿“水红花令”中长时间保持的高音，就像下例“我走时你心酸么不酸”(例 6)。²

例 6. 《我走时你心酸么不酸》
第一行里长时间保持的高音(花儿调)

¹ 例 4 和例 5 的曲调和其他的不一样，在第二行高升至 E；然而，例 4 第 3 行开头和其他几行的开头不一样。

² 这里引用的花儿曲调的原理图符号来自于匿名(例 6，例 7 和例 8)。在原有符号的暂定条线已略。和库咕笛一样，大多数花儿是在一个自由的节奏中演唱。

例 6 的 x 一节(小三和大二的上升步骤,形成持续的高音)相当于例 1 的 a。库咕笛曲子的第二行曲调反转的一节和花儿的曲调又是相似的。对比例 1、例 2 和例 7 的 y。

例 7. 《我走时你心酸么不酸》的第二行(花儿调)

在另一首花儿“水红花令”(参见匿名; 196 页)“千留万留留不下”的第一行和第四行中也有 x 和 y 同样的元素。

花儿“白牡丹令”“尕妹是牡丹院子里长”的第一行和最后一行和我们讨论的库咕笛有相当大的相似之处。

例 8. 《尕妹是牡丹院子里长》的第一和最后一行(花儿调)

花儿“我走时心酸么不酸?”的流唱地是在民和县和邻近的乐都县;“千留万留留不下”据说最早流传于黄南藏族自治州同仁县同仁镇的汉族和回族中;“尕妹是牡丹院子里长”来自于西宁。如此看来,库咕笛和青海大部分地方用汉语演唱的花儿有着相近的音乐特点。此外,库咕笛和花儿的演唱背景和歌词在很多方面是相似的。

参考文献

- 无名. 国民间歌曲集成. 青海卷第一分册汉回(油印)【出版商、出版地及日期不详, 可能 1995 年出版在西宁】
- Feng Lide 冯力德 and Kevin Stuart 凯文·斯图亚特. 1994. Sex and the Beauty of Death: *Hua'er* (Northwest China Folksongs). *Anthropos* 89:212-222.
- 马光星. 1982. 为阿甲吆正名. *少年论集*, 321-322
- 苗天瑞, 等编. 1984. 中国音乐词典. 北京: 人民音乐出版社
- Miller, Lucien (ed) and Gao Xu, Luiren Miller, and Xu Kun (translators). 1994. *South of the Clouds: Tales from Yunnan*. Seattle: University of Washington Press.
- Yang Mu 杨牧. 1994. On the Hua'er Songs of North Western China. In: *Yearbook for Traditional Music* 26:100-116.
- 赵存禄. 1982. 民和县民族民间文学专辑. 中国民间文艺研究会青海分会出版
- Zhu Yongzhong 朱永忠, Üjiyediin Chuluu (Chaolu Wu 吴超录), and Kevin Stuart 凯文·斯图亚特. 1995 The Frog Boy: An Example of Minhe Monguor. *Orientalia Suecana* XLII-XLIV:197-207.